

Site de Dunkerque

2023-2024

Année 1 – Semestres 1 & 2

Coordinatrice : **Asli TORCU**

La première année est une période probatoire qui a pour objectif de faire découvrir différentes disciplines, d'ouvrir les étudiant·es aux différents mondes de la création et de donner les bases et les méthodes fondamentales nécessaires dans les domaines de la création artistique.

L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant·e d'améliorer sa capacité de travail, sa capacité d'analyse et sa capacité d'imaginer sa relation au monde à travers la maîtrise progressive des outils de la création.

L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année. Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant·e ou du redoublement est prise par le·la directeur·rice sur proposition de l'équipe pédagogique.

HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE SEMESTRE 1 : 10 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 10 crédits ECTS	CARNET DE RECHERCHES Enseignante : <u>Asli Torcu</u> <u>D1HT05</u>	HISTOIRE DE L'ART Enseignante : <u>Nathalie Poisson-Cogez</u> <u>D1HT02</u> <u>2h par semaine</u>
HISTOIRE DE L'ART DU XXe SIÈCLE Enseignant : <u>Jean-Baptiste Carobolante</u> <u>D1HT01</u> <u>1h30 par semaine</u>	ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART / Les troglodytes à l'air libre Enseignant : <u>Cyril Crignon</u> <u>D1HT03</u> <u>1h par semaine</u>	PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH Enseignante : <u>Melissa Ryke</u> <u>D1HT04</u> <u>1h30 par semaine</u>

<p>INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES</p> <p>SEMESTRE 1 : 18 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 16 crédits ECTS</p>	<p>OBSERVATION, PERSPECTIVE(S) / ESPACES, PROJECTIONS</p> <p>Enseignante : <u>Laetitia Legros</u></p> <p><u>D11T01</u></p> <p><u>4h par semaine</u></p>	<p>PRATIQUES DE L'ÉDITION</p> <p>Enseignant : <u>Nicolas Cabos</u></p> <p><u>D11T02</u></p> <p><u>4h par semaine</u></p>
<p>VOLUME</p> <p>Enseignant : <u>Donovan Le Coadou</u></p> <p><u>D11T03</u></p> <p><u>4h par semaine</u></p>	<p>PEINTURE</p> <p>Enseignante : <u>Asli Torcu</u></p> <p><u>D11T04</u></p> <p><u>4h par semaine</u></p>	<p>ATELIER PHOTO</p> <p>Enseignant : <u>Arnaud Delbeke</u></p> <p><u>D11T05</u></p> <p><u>2h par semaine</u></p>
<p>ATELIER VIDÉO</p> <p>Enseignante : <u>Audrey Charlet</u></p> <p><u>D11T06</u></p> <p><u>4h par semaine</u></p>		

<p>BILAN</p> <p>SEMESTRE 1 : 2 crédits ECTS SEMESTRE 2 : 4 crédits ECTS</p>	<p>ACCROCHAGE DE FIN DE SEMESTRE</p> <p>Enseignant·es : <u>Jury d'accrochage</u></p> <p><u>Semestre 2</u></p> <p><u>D1BI01</u></p>	<p>BILAN COLLÉGIAL</p> <p>Enseignant·es : <u>Collège des enseignant·es</u></p> <p><u>D1BI02</u></p>
	<p>VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT (facultatif)</p> <p><u>Coordinateur·rice</u></p> <p>1 point à ajouter à la note sur 20 de bilan collégial</p>	

CARNET DE RECHERCHES

Asli Torcu

OBJECTIFS ET CONTENUS

Il s'agit de présenter les projets personnels et réalisations issues de certains cours, ainsi que le cheminement des recherches qui ont permis d'aboutir aux propositions plastiques finales.

Ce cahier de recherches plastiques, en articulation avec des sources théoriques (vues en cours ou explorées personnellement), doit comporter des esquisses de projets, des études et dessins préparatoires par étapes à la réalisation d'un travail demandé en cours, des photographies (essais, tirages, constats...), des collages, des photographies de volumes sous tous les angles dans le cadre de l'atelier de sculpture, des échantillons de matériaux, des nuanciers (dans le cadre des cours de peinture par exemple). Ainsi sera mise en exergue, la dimension intuitive (cœur du processus créatif), par les ébauches de projets parfois inaboutis ou non réalisés, à réactiver, les pistes à explorer, les impasses, les approximations, les doutes, les tâtonnements, les hésitations, les idées ratées ou inutiles, les formes qui ne prendront pas forme, les errances et les erreurs, permettant malgré tout de rebondir vers d'autres axes de recherches. Ce document, constat d'une sélection des travaux de l'étudiant-e sur deux semestres, doit permettre d'entrevoir et d'ouvrir des perspectives intéressantes, dans la continuité des projets d'ateliers vers la seconde année (choix des matières) ! La dimension visuelle de ce document, sa forme plastique, a une grande importance ! => Voir "le Guide" sur le site.

MÉTHODES

Rendez-vous individuels

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Dans le cadre des évaluations en première année, il doit permettre à l'ensemble des enseignantes de l'Esä, de constater et apprécier l'avancée des projets plastiques dans leur évolution par étapes de travail (phases projets), ainsi que les acquis en cours, dans un certain ordre assemblé (chronologique, thématique, ou autre...). Les critères d'évaluation :

- La capacité à pouvoir décrire, interroger et analyser ses propres réalisations plastiques, tout en se posant les bonnes questions, et en émettant quelques premières réponses sur le sens du travail dans le contexte de l'école d'art.
- L'inscription de ces travaux plastiques dans une perspective plus globale à savoir :

la situation sociétale, environnementale, sociale, économique, écologique, politique...
- Une conclusion sous forme de synthèse, permettra de souligner la prise de recul, et le sens critique de chaque étudiant-e (objectivité) face à l'ensemble de ses propres réponses plastiques, vis-à-vis des sujets proposés ou imposés dans le cadre des formations à l'Esä.

HISTOIRE DE L'ART

Nathalie Poisson-Cogez

OBJECTIFS ET CONTENUS

L'objectif est de donner aux étudiants les bases d'une culture générale dans le domaine de l'histoire de l'art sur une période qui s'étend de la préhistoire au XVIe siècle.

Il s'agit de repérer les grands courants, de connaître les principaux artistes, de comprendre les enjeux et les articulations des mutations formelles. Le cours propose d'approcher de manière théorique le langage plastique. Un répertoire visuel sera constitué à partir de l'analyse approfondie des œuvres majeures de la période. Les notions théoriques seront étudiées en prenant appui sur les textes de référence d'auteurs anciens ou contemporains. Des visites d'expositions et de musées pourront compléter le programme en fonction de l'actualité.

MÉTHODES

Cours interactifs / Exercices pratiques (TD, exposés...) / Visites d'expositions

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité aux cours, participation aux activités (sorties, conférences...)
- Contrôle continu (exposés, analyses, dossiers...)
- Un devoir sur table

Semestre 1 : Analyse plastique – questions de cours
Semestre 2 : Dissertation sur une problématique transversale
En cas d'absence, accès au rattrapage sur présentation d'un justificatif
Critères :

- Capacité d'analyse et méthodologie (notamment usage des sources - le plagiat sera sanctionné)
- Structuration de la pensée et pertinence des références
- Qualité du travail rédactionnel (syntaxe, grammaire, orthographe)

RÉFÉRENCES bibliographiques

LANEYRIE-DAGEN (Nadeije), Lire la peinture, dans l'intimité des œuvres, Paris, Larousse, 2002.
Collectif, Histoire de l'art (peinture, sculpture, architecture), Paris, Hachette éducation, 1995.
GOMBRICH (Ernst Hans), Histoire de l'art, Paris, Phaidon, 2001.
ARASSE (Daniel), On n'y voit rien. Descriptions, Denoël, 2000, rééd. Folio-poche, 2002.
ARASSE (Daniel), Histoires de peintures, Denoël, 2004, rééd. Folio-poche, 2006.

HISTOIRE DE L'ART DU XXe SIÈCLE

Jean-Baptiste Carobolante

OBJECTIFS ET CONTENUS

Ce cours, sur deux ans, proposera une histoire de l'art du XXe siècle. Nous plongerons dans des mouvements et des pratiques d'artistes en les mettant en lien avec l'évolution institutionnelle et politique du siècle précédent. Chaque cours sera lié à des ouvrages et réflexions philosophiques. Enfin, le programme s'achèvera par une réflexion sur l'art d'aujourd'hui.

MÉTHODES

Cours

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

L'évaluation sera réalisée à chaque fin de semestre et consistera en une suite de questions devant certifier de l'assiduité au cours et de la compréhension de l'enseignement qui y est donné.

RÉFÉRENCES données à chaque cours.

ESTHÉTIQUE ET PHILOSOPHIE DE L'ART / Les troglodytes à l'air libre.

Cyril Crignon

OBJECTIFS ET CONTENUS

Le regretté Bernard Stiegler disait de nous que nous n'avons jamais cessé d'être des hommes (et des femmes) des cavernes, en raison de cet "art caché dans les profondeurs de l'âme humaine" dont Kant faisait l'hypothèse : le schématisme de l'imagination transcendante. Cette proposition nous amène à nous interroger sur le phénomène de l'environnementalisation de l'image, qui court de Lascaux aux CAVES de réalité virtuelle, sur notre "écranité" constitutive, ou encore sur notre tropisme sublime.

MÉTHODES

Alternance de cours magistraux et de séances d'atelier/mise en pratique de la réflexion philosophique.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

- Assiduité au cours, participation aux activités (conférences...)
- Un contrôle de connaissances à la fin de chaque semestre, dont les attendus seront précisés à la rentrée, et une proposition d'articulation théorie/ pratique.

RÉFÉRENCES bibliographiques :

Cueff, Alain, Ciels d'Amérique, 1801-2001, Paris, Les Belles lettres, 2023.
Carbone, Mauro ; Dalmaso, Anna Caterina & Bodini Jacopo, Vivre par(mi) les écrans, Dijon, Les presses du réel, 2016.
Dalmaso Anna Caterina, Le corps, c'est l'écran. La philosophie du visuel de Merleau-Ponty, Milan, Mimesis, 2018.
Pinotti Andrea, Alla soglia dell'immagine. Da Narciso alla realtà virtuale, Turin, Einaudi, 2021.
Stiegler Bernard, La Technique et le temps 3. Le temps du cinéma et la question du mal-être, Paris, Galilée, 2001.

PRACTICE-LED RESEARCH LAB ENGLISH - Semestre 1

Melissa Ryke

Students work in small teams to create one or two podcasts each semester. The podcasts would be between 10-15 minutes each and involve introductions, a live interview, playback of a sound work or live sound based performance. As the teams are small, roles can be transitional and each student is encouraged to try out multiple roles (sound design, script, artistic direction) throughout the year. The first sessions allow for skill development and set the foundation for the podcast programme. In the later sessions students focus on their own project research, production and execution.

AIMS AND OBJECTIVES

To improve English writing and diction in art and cultural subjects
To conduct independent research
To work collaboratively
To build networking skills
To develop sound recording and production skills
To execute a project from conception to completion
To practise visual literacy

METHOD

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly.
Workshop sessions, Inquiry-Based Learning in an active classroom setting.

ASSESSMENT ITEMS

Podcast 60% (group formative assessment)
Participation 40% (individual formative assessment)

MATERIAL

Notebook & pens, a laptop isn't compulsory but could be useful for some classes.

BIBLIOGRAPHY

Hall, Margaret A. (2015) Radio After Radio: Redefining radio art in the light of new media technology through expanded practice. PhD thesis, University of the Arts London.

CRITS - Semestre 2

Melissa Ryke

AIMS AND OBJECTIVES

A participative course that engages the students in written, oral, listening and reading skills that complements their art practice. Starting from the student's own creative works, contemporary art and ideas will be introduced in an ESL classroom through inquiry-based approaches. Structured around weekly Crits, where students discuss and analyse each other's artwork, the course will open up important moments of exchange. The aim of the programme is to advance the students' English language skills while discovering

international contemporary art practices and developing critical thinking.

Objectives :

To improve English diction in art and cultural subjects
To develop critical thinking
To express one's practice and ideas orally and in writing
To discover current art affairs
To analyse artworks
To have visual literacy
To conduct independent research

METHOD

*Classes are divided by language level and the content is adapted accordingly.
Workshop sessions, Inquiry-Based Learning in an active classroom setting.

ASSESSMENT ITEMS

Podcast 60% (group formative assessment)
Participation 40% (individual formative assessment)

MATERIAL

Notebook & pens, a laptop isn't compulsory but could be useful for some classes.

BIBLIOGRAPHY

Hall, Margaret A. (2015) Radio After Radio: Redefining radio art in the light of new media technology through expanded practice. PhD thesis, University of the Arts London.

BILAN

ACCROCHAGE DE FIN DU SEMESTRE 2

Jury d'accrochage

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant-e durant le semestre.
Inviter l'étudiant-e à « penser » son mode d'accrochage.

Accrochage des travaux réalisés dans le semestre.

Présentation orale et visuelle de ces travaux.

Échanges avec les enseignantes.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Présentations des travaux. Élaboration du projet et processus de la recherche.
Positionnement du travail (pertinence des références et des connaissances, niveau de conceptualisation).

Qualité des productions.

BILAN COLLÉGIAL

Collège des enseignant-es

OBJECTIFS ET CONTENUS

Évaluer l'ensemble du semestre de l'étudiante à partir des notes et commentaires de chaque cours et chaque atelier.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Moyenne des notes, engagement de l'étudiant-e, assiduité.

VALORISATION DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT-E

Coordinateur-riche

OBJECTIFS ET CONTENUS

Valorisation de l'engagement de l'étudiant-e dans le BDE (association étudiante) de l'Esä, comme délégué-e de classe ou comme représentant-e étudiant-e dans les instances de l'Esä (dans un des différents conseils). D'autres formes d'engagement associatif pourront également être valorisées (exemple : le mentorat à l'AFEV).

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Qualité de l'engagement, assiduité, implication.

OBSERVATION, PERSPECTIVE(S) / ESPACES, PROJECTIONS

Laetitia Legros

OBJECTIFS ET CONTENUS

SEMESTRE 1

OBSERVATION, PERSPECTIVE(S) OBJECTIFS ET CONTENUS

Au regard des origines et de l'histoire de la perspective, nous reverrons les fondamentaux d'une représentation de l'espace par une suite d'exercices en extérieur et en intérieur. Différentes situations de dessin seront proposées et soumises à une expérience individuelle. Des cours de dessin d'après modèle vivant permettront de développer une approche plus intuitive, dynamique, et personnelle du trait, jusqu'à la saisie du mouvement. Les objectifs du semestre visent une prise de repères collectifs et personnels quant à l'exercice du dessin en situation d'observation, le développement d'une acuité du regard et d'une sensibilité graphique. Il s'agira de tendre à une maîtrise des fondamentaux du dessin d'observation par une appréhension de l'espace, des distances et du point de vue, en considérant la dynamique visuelle d'une planche, tant que les qualités du trait. Une pratique régulière du dessin est attendue, également comme outil de travail transdisciplinaire.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilans de fin de semestre.

Critères d'évaluation : basés sur les objectifs énoncés et l'intégration des enjeux des exercices. Capacité à varier les recherches, à développer des propositions personnelles, à manifester une curiosité et une implication par la pratique. Qualité de réalisation des propositions. Présence régulière, évolution du travail, méthodologie.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Une liste de matériel sera distribuée lors du premier cours : l'étudiant doit s'équiper d'outils de dessin appropriés (crayons variés, carnets de croquis A4 et A3, feuilles format raisin, règle, cutter, carton format 50 x 65 cm pour le rangement des dessins).

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Favennec Denis, Douce perspective, une histoire de science et d'art, Éd. Ellipses, 2007. Hubert Damisch, L'origine de la perspective, Éd. Flammarion, 1987. Daniel Arasse, L'homme en perspective, Éd. Hazan, 1978.

Philippe Comar, ouvrage collectif, Figures du corps, Éd. Beaux-Arts de Paris, 2008. Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, Éd. Galilée, 2009.

SEMESTRE 2

ESPACES, PROJECTIONS OBJECTIFS ET CONTENUS

En prolongement des repères et acquis du semestre 1, il s'agira d'appréhender en plusieurs étapes la conception d'un espace d'exposition en considérant différents paramètres liés à la représentation, autant qu'à la lecture d'un projet. Nous travaillerons au croisement de situations et enjeux réels relatifs aux pratiques de l'exposition, et de perspectives imaginaires ou utopiques. Les objectifs tiennent au développement d'une capacité à jouer des facultés du dessin à nous projeter dans un espace, à le penser, le construire, et à maîtriser la lecture qu'on en donne. Les différentes étapes de cet exercice sont propres à initier une méthode de travail et un processus de recherche que l'étudiant pourrait être amené à reconduire dans des circonstances professionnelles nécessitant la présentation d'un projet (recherches, esquisses, points de vue complémentaires pour une lecture optimale des intentions, storyboard, maquette).

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu et bilans de fin de semestre.

Critères d'évaluation : compréhension et appropriation des enjeux de chaque étape de travail, méthodologie, travail régulier et évolutif, implication personnelle dans le développement du projet, qualité des réalisations, pertinence et singularité des choix, argumentation.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Frédéric Migayrou, La Tendenza, architectures italiennes 1965-1985, Éd. Centre Pompidou, 2012.

André Malraux, Le musée imaginaire, Gallimard, 1947.

Philippe Alain-Michaud, Aby Warburg et l'image en mouvement, Macula, 1998.

Walter Benjamin, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Gallimard, 2008.

Georges Pérec, Espèces d'espaces, Galilée, 1974.

Raymond Roussel, Locus Solus, Gallimard, 1914.

PRATIQUES DE L'ÉDITION Initiations

Nicolas Cabos

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation à la pratique éditoriale, lectures de textes, ateliers d'écriture, découverte de formes éditoriales et expérimentations à

l'aide des outils à disposition dans l'atelier édition de l'école.

Acquisition des bases pour la pratique de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) ainsi que pour la pratique de la sérigraphie et de la gravure. Découverte d'artistes contemporains. L'objectif étant de développer petit-à-petit une recherche personnelle.

MÉTHODES

Ateliers collectifs, travaux personnels et de recherche.

Notes écrites pour chaque projet réalisé.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue (Participation active, présence et motivation, entraide). Variété et suivi des recherches et des expérimentations, évolution constructive des projets. Qualité des réalisations

MATÉRIEL INDISPENSABLE POUR L'ATELIER

Carnet de recherche, crayons et Poscas noirs.

Blouse ou vêtements adéquats lors des séances dédiées à la pratique de la sérigraphie et de la gravure.

VOLUME

Donovan Le Coadou

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation à la connaissance des ateliers, à l'utilisation des matériaux (bois, dérivé composite, métal...), des outils et des machines outils. Exercices pratiques liés à la découverte des outils et à l'apprentissage des techniques contemporaines de la sculpture. Accompagnement technique à la réalisation des projets

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Travail continu, engagement dans les ateliers, maîtrise des outils.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

Clérin Philippe, Toutes les techniques, Des-sain et Tolra, 1999.

Matériology, Matériaux et technologies : l'essentiel à l'usage des créateurs, Birkhauser, 2005.

Material World 2 : Innovative Materials for Architecture and Design, Birkhauser, 2005.

PEINTURE

Asli Torcu

OBJECTIFS ET CONTENUS

Dans cet atelier, nous apprendrons les fondamentaux de l'art pictural. Comment fonctionnent les différents usages de la peinture, manipulation des outils, des supports, les caractéristiques de chaque couleur et technique ainsi que leurs mélanges. Nous aborderons en premier

lieu la constitution de l'espace pictural qui nécessite la compréhension de la composition et de l'équilibre interne de cet espace. Nous évoquerons régulièrement les exemples à la fois de l'histoire de l'art et de l'art d'aujourd'hui. Par ailleurs, les travaux produits dans l'atelier feront l'objet d'accrochages réguliers qui permettront aux étudiant·es d'avoir un regard critique et une dynamique d'échange. Il s'agit des questions à poser devant une œuvre, de la décrypter, de décrire et enfin exprimer ses pensées sur elle. Tout au long de l'année les étudiant·es seront encouragé·es à tenir un journal de bord comportant leurs réflexions sur les projets personnels, sous forme d'écritures, dessins, collages, etc.

MÉTHODES

Travail pratique avec l'apprentissage et l'expérimentation de différentes techniques dans l'atelier avec un appui théorique sur la peinture et son histoire.

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Les étudiant·es seront évalués sur le travail réalisé tout au long de l'année, ainsi que sur leur participation, leur présence à l'atelier, leur contribution au groupe lors des accrochages. Leur progrès sur l'utilisation des différentes techniques et leur capacité créative seront au coeur de nos préoccupations. Il s'agit également d'enrichir ses connaissances sur les références à la fois théorique et pratique et de commencer à découvrir ses sensibilités et ses affinités à l'égard de ces références.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Différents supports et peintures à définir dans le cadre de nos possibilités dès le début de nos cours.

ATELIER PHOTO

Arnaud Delbeke

OBJECTIFS ET CONTENUS

Initiation aux différentes pratiques photographiques

- Prise de vue en argentique et numérique
- Initiation au développement et tirage noir et blanc en chambre noire
- Utilisation de la photographie afin d'appréhender les autres disciplines dispensées à l'école (peinture, volume, édition, performance...)
- Les sujets proposés aux étudiant·es permettront d'aborder les différents problèmes techniques rencontrés en photographie

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Évaluation continue et lors des bilans de fin d'année

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Tout matériel pouvant enregistrer des images : appareil photo argentique, numérique, téléphone portable

- Clé USB ou disque dur indispensable

ATELIER VIDÉO

Audrey Charlet

OBJECTIFS ET CONTENUS

Par la proposition de divers exercices avec contraintes, aborder et développer les bases de tournage (écriture, cadrage, plans, son...) et de montage vidéo. Apprendre l'utilisation du matériel de tournage, de diffusion et les logiciels de post production.

MÉTHODES

Atelier

ÉVALUATION ET SES CRITÈRES

Contrôle continu.

MATÉRIEL POUR L'ATELIER

Obligatoire : une carte mini SD. Optionnel : ordinateur portable, disque dur externe.

RÉFÉRENCES bibliographiques, audio, vidéo, web

- Art vidéo, Sylvia Martin, Taschen, 2006
Penser et expérimenter le montage, Térésa Faucon, les fondamentaux de la Sorbonne nouvelle, 2011
Beaux art édition, Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui, Beaux-arts édition ubu web, www.ubuweb.com, Kenneth Goldsmith
L'analyse de séquences 2e édition, Laurent Jullier, Armand Colin cinéma, 2007